Ateliers - Strasbourg

LES ATELIERS ASSOCIÉS

ÉQUIPE : OLIVIER BEIGER - BERNARD BLENY- CAMILLE BONNEFOI - CHARLIE CHABRIER - FABRICE CHAVANNE-RICHARD DECKER - BERNARD GAUTHEROT- ALAIN KAISER - JU-YOUNG KIM - DIDIER KIEFER- OH EUN LEE- MICHEL RAVEY -PIERRE SPEICH - PASCALE WILLEM

Le groupe des Ateliers associés fonctionne sur un principe de mise en commun des savoirs au travers de plusieurs ateliers techniques qui encouragent le décloisonnement : techniques d'impression, traitement numérique de l'image, photographie, vidéo, animation, son, façonnage et édition (papier et/ou électronique).
Ce groupe partage les règles régissant l'accès et le fonctionnement de leurs ateliers:
- les formations aux techniques et pratiques sont les prérequis nécessaires pour accéder aux ateliers ;
- après présentation des projets, validation de l'intérêt pédagogique et de la faisabilité technique, le projet est réalisé par l'étudiant accompagné par les enseignants pendant des rendez-vous de suivi ;
- des cours spécifiques (initiations, perfectionnements) font l'objet d'une programmation sur l'année ;
- l'accès individuel n'est pas possible durant ces périodes ;
- le respect des rendez-vous est exigé ;
- la mise en ordre de l'atelier et son nettoyage est attendue ;
- les ateliers associés invitent les étudiants à laisser un exemplaire de leurs réalisations pour les archives de l'école.

ATELIER GRAVURE ET LITHOGRAPHIE

Pascale WILLEM - Didier KIEFER

Lundi 14h - 21h ; mardi 9h - 12h 14h - 18h ; mercredi (horaire à définir) ; jeudi 13h - 16h et vendredi 9h - 12h 13h - 16h. Bâtiment principal, RDJ 02

Matériel : 3 presses taille douce ; 2 presses litho (électrique et manuelle) ; encre ; produits chimiques de base ; pierres litho.
Conditions d'accès : Inscription aux workshops ou sur rendez-vous après présentation du projet.
Prérequis : avoir suivi les initiations lithographie et gravure (obligatoire en Année 1).

ATELIER SÉRIGRAPHIE

Olivier BEIGER - Bernard BLENY

lundi, mardi, mercredi (uniquement Années 5) et jeudi 8h - 21h30
vendredi 8h - 18h30 - Bâtiment principal, RDJ 07-08

Matériel : 1 tourniquet textile 4 couleurs, 35 x 45 cm ; 4 machines manuelles, 35 x 45 cm ; 1 machine de main, 85 x 125 cm ; 2 séchoirs, 60 x 80 cm ; 1 tunnel UV, entrée 110 cm ; 1 insoleuse ; 1 bac de lavage-dégravage…

Conditions d'accès : Un planning sera affiché à la rentrée. Le système des « étudiants référents » sera reconduit cette année. Des créneaux seront mis en place pour la présentation des projets et la réservation des machines. L'atelier est inaccessible lors des cours de formations, des ARC et des workshops.
Prérequis : Les formations initiales sont nécessaires pour accéder à l'atelier. Chaque projet devra être argumenté par la présentation de documents.

ATELIER PRÉPRESSE

Olivier BEIGER - Bernard BLENY

lundi, mardi, mercredi (uniquement Années 5) et jeudi 8h - 21h30
vendredi 8h - 18h30 - Bâtiment principal, RDJ 01

Matériel : 2 traceurs noir et blanc film, laize 110 cm ; 3 postes informatiques ; 1 écran EIZO ; 1 scanner format A3 ; 2 tables lumineuses, 100 x 133 cm ; 1 clicheuse polymère, format A4…
Conditions d'accès : Des plages de flashage numériques seront affichées sur le planning à la rentrée. L'atelier est inaccessible lors des cours de formations, des ARC et des workshops, un planning sera affiché à la rentrée.
Prérequis : Initiations Typon I / Sérigraphie, Typon II

TYPON I / SÉRIGRAPHIE

Olivier BEIGER, Bernard BLENY

Semestres 1, 3, 5 et 7 - Obligatoire pour les étudiants en Année 1. Facultatif selon les options, pour les étudiants en équivalences et Erasmus.

Historique de la sérigraphie, présentation des moyens de réalisation et d'expérimentation (outils, encres, supports et typons), insolation et retouche d'un écran, mise en œuvre, impression, nettoyage et rangement, analyse critique d'une sélection d'archives de l'atelier. Méthodes de fabrication manuelle d'un ou plusieurs typons sur support transparent d'après un projet personnel, servant à la réalisation d'écrans en sérigraphie, montage et imposition. Présentation des moyens de l'atelier, mise en œuvre des films transparents, sensibilisation au rendu des matières à travers les différents outils disponibles et des transparences potentielles, par groupe de 11 étudiants.

Prérequis pour l'accès aux ateliers de Sérigraphie et de Prépresse, en rattrapage pour les étudiants Année 4.
Références bibliographiques : Michel Caza, Les Techniques de la sérigraphie, Carlier Productions.
Méthode d'enseignement : Théorique pour l'historique et la présentation des archives, pratique pour la réalisation et l'impression de l'écran.
Mode d'évaluation : Globalement dans le cursus "Culture Technique" en année 1. Globalement dans le cursus "prérequis" aux ateliers Prépresse/Sérigraphie/Façonnage, si celles-ci sont suivies d'une réalisation. L'attribution des crédits ECTS dépendra des archives laissées en dépôt à l'atelier Prépresse.

TYPON II

Olivier BEIGER - *Semestres 1, 3, 5 et 7 Obligatoire pour les étudiants en Année 1. Facultatif selon les options, pour les étudiants en équivalences et Erasmus. (cours prérequis pour l'accès aux ateliers de Sérigraphie et Prépresse, en rattrapage en Année 4)*

Introduction sur les différents logiciels et leurs fonctions respectives. Notions d'images vectorielles et bitmap. Résolution, trame et outils de sélection dans Photoshop. Savoir traiter une image en tons directs en intégrant le recouvrement ou le retrait en vue d'une impression sérigraphique.

Prérequis : « Typon I & Sérigraphie »
Méthode d'enseignement : Cours pratique et théorique par groupe de 11 étudiants.
Mode d'évaluation : Global dans le cursus "Culture Technique" en Année 1. Global dans le cursus "prérequis" aux ateliers Prépresse/Sérigraphie/Façonnage, si celles-ci sont suivies d'une réalisation. L'attribution des crédits ECTS dépendra des archives laissées en dépôt à l'atelier Prépresse.

LE DÉTOURAGE... SANS DÉTOUR

Olivier BEIGER - *Semestres 3 et 5 - Cours obligatoire pour les Années 2 (communication). Cours facultatif pour les Années 3. Les dates seront communiquées par affichage.*

Utilisation des différents raccourcis claviers. Description des outils de sélection : lasso, le mode masque, les couches Alpha, l'utilisation d'une couche CMJ ou N comme couche Alpha, les filtres... Description des outils de détourage. Utilisation des couches Alpha, des masques de réglages. Exercices dirigés. Ce cours précède le cours « Chromie : Mode d'emploi » avec Camille Bonnefoi.

Méthode d'enseignement : Cours théorique et pratique par groupe de 11 étudiants.
Mode d'évaluation : Globalement pour un cursus complet finalisé par une impression en sérigraphie ou en numérique, ou une édition en livre ou en web. Dans les évaluations d'Options si un sujet général a été donné par un PEA. D'après un travail personnel en suivi de projet dans un des ateliers du Plateau. L'obtention des crédits ECTS est conditionnée par la présence et les réalisations demandées dans les cours du cursus.

FLUOS

Bernard BLENY – *Semestre 5 - Cours obligatoire pour les étudiants de l'atelier Illustration - Dates communiquées par voie d'affichage dans les ateliers Sérigraphie et Prépresse*

Apprendre à se servir des couleurs Fluos en dehors de leur utilisation classique. Soit en créant des couleurs Fluos non répertoriées, soit en les utilisant en mélange avec les couleurs de bases, pour rendre des effets RVB en impression. Les étudiants seront amenés à pratiquer ces expérimentations en lien avec un sujet donné par Salomé Rissler.

Prérequis : « TYPON I & Sérigraphie » et « TYPON II »
Méthode d'enseignement : Cours pratique et théorique de 4 heures.
Mode d'évaluation : Dans les évaluations optionnelles si un sujet global a été donné par un PEA de l'option. D'après un travail personnel en suivi de projet. L'attribution des crédits ECTS dépendra des archives laissées en dépôt à l'atelier Prépresse.

LES COULEURS DU NOIR ET DES GRIS, LES BEIGES ET LES GRÈGES

Bernard BLENY – *Semestre 5 - Cours obligatoire pour les étudiants de l'atelier Illustration. Dates communiquées par voie d'affichage dans les ateliers Sérigraphie et Prépresse*

Démonstration des effets que donne l'introduction d'une couleur pure de base dans un noir et son résultat en impression lors de la juxtaposition de celui-ci à une harmonie donnée. Exercice de fabrication de gris, beiges ou grèges en évitant l'utilisation de noir et de blanc et en ne servant que de couleurs déjà fabriquées. Les étudiants seront amenés à pratiquer ces expérimentations en lien avec un sujet donné par Guillaume Dégé.

Prérequis : « TYPON I & Sérigraphie » et « TYPON II »
Méthode d'enseignement : Cours pratique et théorique par groupe de 11 étudiants.
Mode d'évaluation : Dans les évaluations optionnelles si un sujet global a été donné. D'après un travail personnel en suivi de projet. L'attribution des crédits ECTS dépendra des archives laissées en dépôt à l'atelier Prépresse.

NUMÉRISATION : PIÈGES ET ASTUCES

Olivier BEIGER – *Semestre 5 - Cours obligatoire pour l'atelier Illustration. Dates communiquées par voie d'affichage dans les ateliers Sérigraphie et Prépresse*

Cours pratique et théorique à partir de documents divers et variés : illustrations au crayons, pastels, gouaches, fusain, encre de chine..., sur un sujet donné par Guillaume Dégé.

Prérequis : PAO I, II et III
Méthode d'enseignement : Cours théorique et pratique de 4 heures.
Mode d'évaluation : Dans les évaluations d'options pour un sujet général donné par un PEA. D'après un travail personnel en suivi de projet dans les ateliers du groupe "Ateliers Associés". L'attribution des crédits ECTS dépendra des archives laissées en dépôt à l'atelier Prépresse.

Voir également Plate-forme Empreindre page 313

ATELIER FAÇONNAGE

Ju-Young KIM - Bernard BLENY Olivier BEIGER

lundi, mardi, mercredi (uniquement Années 5) et jeudi 8h - 21h30 et vendredi 8h - 18h30. L'atelier est inaccessible lors des cours de formations, des ARC et des workshops, un planning sera affiché à la rentrée. Bâtiment principal, RDJ 05

Matériel : 1 massicot de 132 x 133 cm ; 2 agrafeuses à chevalet, format A4 ; 1 relieuse plastique ; 1 sabre 250 cm…
Prérequis : Initiations Façonnage

FAÇONNAGE

Bernard BLENY - *Semestres 1, 3, 5 et 7 - Obligatoire pour les étudiants en Année 1. Facultatif selon les options, pour les étudiants en équivalences et Erasmus. (Cours prérequis pour l'accès aux ateliers de Sérigraphie et de Prépresse, en rattrapage pour les étudiants Année 4.)*

Rendre les étudiants autonomes par rapport aux outils massicot, cisaille et piqure à cheval. Sensibiliser les étudiants aux différents types, qualités et destinations des papiers présents dans les ateliers Sérigraphie et Prépresse.

Méthode d'enseignement : Théorique et pratique par groupes de 11 étudiants.
Mode d'évaluation : Globalement dans le cursus "Culture Technique" en année 1. Globalement dans le cursus "prérequis" aux ateliers Prépresse/Sérigraphie/Façonnage. Au même titre que les formations initiales : « Sérigraphie », « Typon I », « Typon II », si celles-ci sont suivies d'une réalisation. L'attribution des crédits ECTS dépendra des archives laissées en dépôt à l'atelier Prépresse.

ATELIER PHOTOGRAPHIE

Richard DECKER - Alain KAISER - Camille BONNEFOI

Mardi 9h - 21h30 (sur rdv uniquement) ; Jeudi 9h - 17h ; Vendredi 9h - 12h30
Bâtiment annexe, 3ème étage, salle 30 et 31

Matériel : 2 éclairages parapluie ; 1 ban de repro ; 1 Nikon numérique D3100.
Le studio est inaccessible lors des cours de formations et des workshops, un planning de réservation sera affiché à la rentrée.
Ouverture du Scan : Inscription libre sur le planning affiché sur la porte. Du lundi après-midi au vendredi matin.
Ouverture des Studio : Sur rendez-vous.
Prêt de matériel : Lundi 14h - 17h ; Vendredi 9h - 12h.
Prérequis : Initiation Prise de vue

STUDIO PHOTO (RDJ 05)

Camille BONNEFOI et Olivier BEIGER

Lundi, mardi, mercredi (uniquement Années 5) et jeudi de 8h à 21h30 et le vendredi de 8h à 18h30

Matériel : Appareil photo numérique ; Pied ; Cyclo ; Eclairage spécifique ; Banc de repro A2.
Ce studio est destiné aux prises de vue en petit format à plat et pour des pièces volumineuses. Il est directement accessible par le couloir orange de l'extension pour le déplacement des grosses pièces.
Les formations initiales en photo sont les prérequis nécessaires pour accéder au studio. Le studio est inaccessible lors des cours de formations, des ARC et des workshops, un planning de réservation sera affiché à la rentrée.

INITIATION PHOTO NUMÉRIQUE

Camille BONNEFOI - *Semestre 1*
Obligatoire pour les étudiants en Année 1. Les étudiants Erasmus ainsi que les étudiants en équivalence sont les bienvenus
Vendredi 8h30 - 12h 14h - 17h30 (du 12 au 26 octobre) Vendredi
Lundi 9h - 17h (22 et 29 octobre 2012)

Partie 1 : découverte de l'appareil photo et des fonctions de prise de vue ainsi que des bases de la photo numérique. Partie 2 : Intervention dans le cadre du cours de Gérard Starck. Pratique des bases vues dans la première partie de l'initiation: mise en contexte d'un objet modélisé dans le cadre du cours.

Méthode d'enseignement : Cours théorique en groupe restreint de onze étudiants et manipulation de différents types d'appareils photographiques. Réalisation d'une prise de vue accompagnée par l'enseignante.
Mode d'évaluation : L'assiduité sera prépondérante. Rendu d'une photographie de l'objet réalisé dans le cours de Gérard Starck.

PERFECTIONNEMENT PRISE DE VUE: DU SYSTÈME D AU PROFESSIONNALISME

Camille BONNEFOI - *Semestres 3 et 5 mardi et jeudi 14h - 17h (une fois par mois) Cours obligatoire Année 2 communication. Facultatif pour les années 2 et 3 autres options sur inscription à l'atelier photo.*

Rappel des notions de base de la prise de vue dont celles, fondamentales, de cadrage. Découverte du matériel professionnel disponible à l'atelier et réalisation de trois prises de vue en groupe. Trucs et astuces pour se faire un studio chez soi. L'objectif est de devenir autonome pour photographier son propre travail en vue de réaliser un book papier ou web.

Prérequis : Initiation Photo numérique et/ou une maitrise basique de l'appareil photo. Rattrapage possible le vendredi (matin ou après midi) du 12 au 26 octobre.
Méthode d'enseignement : Exercices pratiques en studio.
Mode d'évaluation : A partir d'un projet finalisé par une impression en sérigraphie, en numérique, ou, idéalement, par l'édition d'un book papier ou web. Dans les évaluations d'options ou de plate-forme si un sujet général a été donné par un professeur. D'après un travail personnel en suivi de projet dans un des "Ateliers Associés".

PERFECTIONNEMENT TIRAGE BARYTÉ: LA CERISE SUR LE GÂTEAU

Camille BONNEFOI - *Années 2 à 5 - Mardi 9h - 14h (une fois par mois) Les dates seront communiquées aux étudiants préalablement inscrits à l'atelier photo. Cours facultatif, sur inscription et sur présentation d'un travail photographique existant. Groupe de 8 étudiants.*

Apprentissage du tirage photographique n&b d'exposition: le papier baryté, les différents révélateurs, lavage et séchage correct. Peaufinage des techniques de tirage n&b et de conservation d'une épreuve d'exposition.

Prérequis : Initiation Photo Argentique, ainsi qu'une pratique régulière du tirage photo.
Méthode d'enseignement : Démonstration en laboratoire, suivie d'exercices pratiques.
Mode d'évaluation : Les crédits seront attribués par le responsable de plate-forme si l'initiation fait partie du contrat d'étude ou validés par l'assistante en suivi de projet.

CHROMIE : MODE D'EMPLOI

Camille BONNEFOI *- Années 2 et 3 - Mardi et jeudi 14h - 17h (une fois par mois) - Obligatoire pour les Années 2 communication. Facultatif pour les autres options : sur inscriptions à l'atelier photo. Les dates seront communiquées par affichage : 11 étudiants maximum.*

L'image numérique, qu'elle provienne d'un appareil photographique ou d'un scanner doit être travaillée un minimum pour que son édition papier ou web soit correcte. Qu'est ce que la balance des blancs les masques de fusion, les niveaux et courbes dans Photoshop, autant de questions simples mais fondamentales dans le travail de l'image. Ce cours permettra de maîtriser les outils de bases de la chromie. Associé au cours de « Détourage sans détour » (cf. page 328), il permettra d'entrer dans la finesse de la retouche de l'image.

Prérequis : Initiations années 1 photo - Typon 1 et 2 - PAO 1, 2 & 3

Références bibliographiques : http://gutenberg1point5.canalblog.com/archives/__sommaire__/index.html

Méthode d'enseignement : Cours pratique en groupe restreint de 11 étudiants. Exercices dirigés.

Mode d'évaluation : A partir d'un projet finalisé par une impression en sérigraphie, en numérique, ou, idéalement, par l'édition d'un book papier ou web. Dans les évaluations d'options ou de plate-forme si un sujet général a été donné par un PEA. D'après un travail personnel en suivi de projet dans un des "Ateliers associés".

INITIATION PHOTOGRAPHIE ARGENTIQUE N&B

Camille BONNEFOI *- Années 2 à 5 - Mardi 9h - 13h (Une fois par mois) (dates précisées lors de l'inscription). Obligatoire pour l'accès au laboratoire Photo. Sur inscription et sur projet.*

1ère séance : développement des négatifs des étudiants. 2e séance : agrandissement de ces négatifs en laboratoire.

Prérequis : Initiation photo année 1 et/ou maîtrise de l'appareil photo. Rattrapage de l'initiation photo possible le vendredi matin ou après midi du 12 au 26 octobre. Avoir un projet et une réelle motivation d'utiliser les techniques argentiques.

Méthode d'enseignement : Cours théorique et pratique en groupe restreint de 8 étudiants.

Mode d'évaluation : Les crédits seront attribués par le responsable de plate-forme si l'initiation fait partie du contrat d'études ou validés par l'assistante en suivi de projet.

PHOTOGRAPHIE

Richard DECKER, Alain KAISER *- Années 2 à 4 - Lundi 10h - 12h (une semaine sur deux) Lundi 14h - 19h Jeudi 9h – 19h (toutes les semaines) Vendredi 9h - 12h (une semaine sur deux) - Sur RDV.*

Rendre l'étudiant plus autonome, progressivement assurer une bonne prise en compte de ce médium. Sur la base d'un sujet photographique, comment élaborer ce projet et le réaliser.

Méthode d'enseignement : Atelier, face à face.

Mode d'évaluation : Suivi des réalisations.

ATELIER NUMÉRIQUE

Pierre SPEICH - Michel RAVEY

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h - 17h30.
Bâtiment principal, RDJ-01 et RDC 11-12-13-14

Matériel : Chaque station de l'atelier numérique est équipée principalement de logiciels PAO (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat Pro), web (Adobe Dreamweaver, Fireworks, Flash) et autres (Open Office, etc.). La salle numérique 3D de l'option Design est également équipée avec Windows 7, Autodesk Education Master Suite (Autocad & 3DS Max), Solid Works, Rhino.
3 salles informatiques de 11 ordinateurs (Imac), 1 vidéoprojecteur & écran. Prépresse & Impression Numérique : 1 station d'impression noir & blanc A3 en accès libre ; 4 stations équipées d'écrans calibrés Eizo reliés à des scanners A4, A3, opaque & transparent ; 6 stations de travail (MacPro et écrans calibrés Eizo) ; 2 imprimantes Laser couleurs Canon (C1 & 2620).
Conditions d'accès : Les formations aux bases techniques sont les prérequis nécessaires pour accéder à l'atelier.
En plus des prérequis (en phase programme, ouvert à tous en rattrapage et à destination des équivalences), l'Atelier Numérique propose un ensemble d'enseignements techniques en phase programme sur les outils et la méthodologie de l'édition PAO & Web, et fonctionne sur la base de suivis de projets en rendez-vous individuels ou groupés pour accompagner les étudiants dans leurs réalisations.

SUIVIS DE PROJET

Pierre SPEICH – Michel RAVEY

Années 1 à 5 - Du lundi au vendredi (sauf mercredi), 9h - 17h30 - Salles 15, 16, 17 et 19.

Tout étudiant ayant suivi les prérequis peut demander des rendez-vous de suivis de projet individuels. D'une assistance simple sur des logiciels, des conseils sur la méthodologie ou des outils, à un véritable accompagnement pédagogique et technique (centré sur la réalisation) jusqu'à la finalisation, qu'il s'agisse d'une édition, d'un portfolio, de retouches d'images, de chromie, de mise en page, de diaporamas, ou de création d'un site internet ou d'un projet multimedia, etc.

Prérequis : Avoir suivi les initiations de prérequis donnant accès à l'Atelier Numérique.
Méthode d'enseignement : Suivi individuel sur rendez-vous.
Mode d'évaluation : (1) Globalement pour un cursus complet finalisé par une impression en sérigraphie ou en numérique, ou une édition en livre ou en web. (2) Dans les évaluations d'Options si un sujet général a été donné par un PEA. (3) D'après un travail personnel en suivi de projet dans un des ateliers du Plateau.
Langue d'enseignement : Français, anglais ou allemand.

WEBDESIGN : LES COULISSES DE LA TOILE

Michel RAVEY - *Semestres 3 et 5*
Mardi et jeudi, 14h - 17h 30
Bâtiment principal, salle de théorie (18).

À travers des exemples et des démonstrations : Vocabulaire (web-jargon) : http, ftp, html, css, javascript, flash, mysql, php, CMS, etc. ; Nom de domaine et hébergement d'un site web ; Le support écran : pixels, colorimétrie pour le web, résolutions et navigateurs ; les différentes façons de créer des sites (statique, flash, blog, webfolios, CMS) ; Toute page web est un fichier html ; Création de pages web avec Dreamweaver ; CSS, la logique des feuilles de styles ; Gestion des textes, des couleurs, Tables, Divs ; Préparation et exportation de media pour le web : image et video ; Les étapes de la création d'un site : maquettage, intégration, développement ; Mise en ligne et mise à jour d'un site ; Référencement d'un site web. Présentation et démonstration du vocabulaire, des concepts, des outils et du parcours (workflow) entre les logiciels nécessaires pour les différentes façons de créer des sites web.

Prérequis : Initiation PAO en année 1, Impression Numérique en année 2 ou 3, et une bonne pratique des logiciels Photoshop et InDesign.
Mode d'évaluation : Ce cours n'a d'intérêt que si l'étudiant suit le reste du cursus web léger (9h après ce cours), axé sur la pratique et menant à une réalisation. Proposé directement aux ateliers d'options, les crédits ECTS sont attribués collégialement avec les PEA suite à une présence aux cours et à une réalisation en ligne.
Langue d'enseignement : français, anglais.

WEBDESIGN : MISE EN PAGE ET INTÉGRATION DE MEDIA

Michel RAVEY - *Semestres 3 et 5*
Mardi et jeudi, 8h30 - 12h 14h - 17h (2 x 3h30)
Bâtiment principal, salle numérique 1 (19)
par groupe de 10 personnes.

Formats, colorimétrie et exportation d'images pour le web. Formats et exportation de vidéos en FLV pour le web, importation de contenus vidéos de sites communautaires tel que YouTube. Gérer un site depuis Dreamweaver. Comprendre les CSS : textes, mise en page et personnalisation des balises HTML. Comprendre la notion de navigation à travers des liens hypertexte. Création d'un faux portfolio exercice en vue de l'intégration avec indexhibit (3e cours 'Webfolio : créer son portfolio web').

Prérequis : Premier cours théorique « Webdesign : Les coulisses de la toile »
Références bibliographiques : Le site du zero : tutoriel Xhtml/CSS, un bon point de départ.
Mode d'évaluation : La présence est requise dans les 3 parties du « cursus web léger » (voir partie 1 « Webdesign : les coulisses de la toile » et partie 3 « Webfolio : créer son portfolio web »). Une réalisation et mise en ligne en suivi de projet conditionnera l'obtention de crédits ECTS.
Langue d'enseignement : français, anglais

WEBFOLIO : CRÉER SON PORTFOLIO WEB

Michel RAVEY - *Semestres 3 et 5 - Mardi et jeudi, 8h30 - 12h 14h - 17h30 - Bâtiment principal, Atelier Numérique 1 (19). 3h30 en salle numérique par groupe de 10 personnes.*

Prise en main des hébergements, activation de la base de données MySQL. Installation de Mamp. Installation d'indexhibit. Personnalisation de l'aborescence du webfolio. Importation des media (textes, images et vidéos). Mise en ligne. Insertion des informations 'META' de référencement. Activation du référencement pour Yahoo et Google.

Prérequis : Avoir assisté aux 2 cours précédents du « cursus web léger » : 1ère partie « Webdesign : Les coulisses de la toile » et 2ème partie « Webdesign : mise en page et intégration de media ». Avoir préparé son arborescence et ses media, disposer d'un hébergement.
Références bibliographiques : indexhibit.org et d'autres communiquées dans le cours.
Mode d'évaluation : La présence est requise dans les 3 parties du « cursus web léger » (voir partie 1 « Webdesign : les coulisses de la toile » et partie 3 « Webfolio : créer son portfolio web »). Une réalisation et mise en ligne en suivi de projet conditionnera l'obtention de crédits ECTS.
Langue d'enseignement : français, anglais

IMPRESSION NUMÉRIQUE

Pierre SPEICH - *Semestres 3, 5 et 7 - Lundi et mardi 8h30 - 12h 14h - 17h30 - Bâtiment principal, Atelier Numérique 1 (19)*

Cours prérequis pour accéder au matériel d'impression numérique en couleur de l'Atelier Numérique pour les élèves entrant à la HEAR en équivalence. Rappel de la numérisation (Initiation numérique). Présentation du matériel d'impression couleur de l'atelier numérique. Etalonnage et calibrage. Gestion de la colorimétrie de l'entrée jusqu'à la sortie de la chaîne graphique. Images liées et incorporées dans Illustrator et Indesign, cas concrets. Automatisation de tâches par des scripts dans Photoshop. Importation de documents graphiques dans Indesign. Optimisation des réglages d'exportation en PDF pour différents supports. Préparation des fichiers en vue d'une reliure en piqure à cheval ou dos carré collé. Fonctions d'assemblage dans Indesign. Conditions et limites de l'imposition, traits de coupe et fonds perdus. Règle d'imposition. Imprimer un livret avec un fichier Postscript et l'exporter en PDF avec Acrobat Distiller.

Méthode d'enseignement : 1 journée (matin et après-midi) de formation. Les étudiants sont réunis par classe en salle informatique. Les concepts théoriques sont expliqués sur vidéoprojecteur et mis en pratique sous la forme d'exercices dirigés sur ordinateur au fur et à mesure du cours.
Mode d'évaluation : (1) Globalement pour un cursus complet finalisé par une impression en sérigraphie ou en numérique, ou une édition en livre ou en web. (2) Dans les évaluations d'Options si un sujet général a été donné par un professeur. (3) D'après un travail personnel en suivi de projet dans un des ateliers du Plateau.

ATELIER VIDEO SON

Charlie CHABRIER - Fabrice CHAVANNE

lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h – 18h - Bâtiment annexe, RDC

Matériel : magnétoscope ; vidéoprojecteur ; caméras ; ordinateur + logiciel Aftereffect ; steadicam...
Conditions d'accès : Les formations aux bases techniques sont les prérequis nécessaires pour avoir accès au matériel de diffusion.

PRÉREQUIS

Fabrice CHAVANNE - Charlie CHABRIER

- Années 2 à 5 - Obligatoire pour toute utilisation et emprunt de matériel de diffusion.

Une séance de 3 heures. Groupe de 15 étudiants maximum à l'atelier vidéo-son situé au rez-de-chaussée de l'annexe.

Méthode d'enseignement : Enseignement magistral.
Mode d'évaluation : Module pratique au sein du cours.

PRISE DE VUE

Fabrice CHAVANNE - Jérôme THOMAS

Années 2 à 5 - Obligatoire pour toute utilisation et emprunt de matériel de tournage et d'éclairage.

Une séance de 3 heures. Groupe de 10 étudiants maximum à l'atelier vidéo situé au rez-de-chaussée de l'annexe.

Prérequis : Avoir suivi la formation « Prérequis » dispensée par l'atelier.
Méthode d'enseignement : Enseignement magistral.
Mode d'évaluation : Module pratique au sein du cours.

PRISE DE SON ET MONTAGE AUDIO NIVEAU 1

Charlie CHABRIER - Philippe LEPEUT

Années 2 à 5 - Obligatoire pour toute utilisation et emprunt de matériel de prise de son à l'atelier Vidéo-Son. Inscription au préalable à l'atelier vidéo ou suivre les cours de groupe pédagogique "Phonon".

Une à deux séances de 4 heures. Groupe de 10 étudiants maximum à l'atelier vidéo-son situé au rez-de-chaussée de l'annexe.

Prérequis : Avoir suivi la formation « Prérequis » dispensée par l'atelier Vidéo.
Méthode d'enseignement : Enseignement magistral.
Mode d'évaluation : Module pratique au sein du cours.

PRISE DE SON ET MONTAGE AUDIO NIVEAU 2 (PRO TOOLS)

Charlie CHABRIER - Philippe LEPEUT

- Années 2 à 5 - Obligatoire pour toute utilisation de la station Pro Tools et de sa cabine insonorisée.

Trois séances de 3 heures. Groupe de 4 étudiants à l'atelier vidéo-son situé au rez-de-chaussée de l'annexe.

Prérequis : Avoir suivi le cours « Prise de son et montage audio niveau 1 »
Méthode d'enseignement : Enseignement magistral.
Mode d'évaluation : Module pratique au sein du cours et suivis des projets par les enseignants.

ÉDITION DE DVD (AUTHORING)

Charlie CHABRIER *- Années 2 à 5 - Obligation : avoir déjà réalisé au moins un projet audiovisuel.*

Une séance de 4 heures. Groupe de 15 étudiants maximum à l'atelier Vidéo situé au rez-de-chaussée de l'annexe.

Méthode d'enseignement : Enseignement magistral
Mode d'évaluation : Suivis des projets par l'enseignant.

ATELIER POST-PRODUCTION: AFTER EFFECTS

Oh Eun LEE - Charlie CHABRIER

Semestres 6, 8 et 10 - Lundi 10h - 13h (Une semaine sur deux) - Bâtiment Annexe, Atelier d'animation (RDC).

L'atelier de Post-production 2D autour avec le logiciel After Effects. Les étudiants sont invités à réaliser le projet en image en mouvement, avec une exigence de qualité et un regard critique sur les effets spéciaux.

Prérequis : Projet. Inscription par mail et RDV avant la fin de 1e semestre.
Mode d'évaluation : Contrôle continu et présentation.

MONTAGE ET MIXAGE VIDÉO NIVEAU 1 (FINAL CUT PRO)

Fabrice CHAVANNE - Charlie CHABRIER

Années 2 à 5 - Obligatoire pour toute utilisation des stations de montage de l'atelier vidéo/son ou animation. Inscription au préalable à l'atelier Vidéo.

Trois séances de 3 heures. Groupe de 10 étudiants maximum au "Laboratoire" situé au rez-de-chaussée de l'annexe.

Méthode d'enseignement : Enseignement magistral.
Mode d'évaluation : Module pratique au sein du cours et suivi des projets par les enseignants.

MONTAGE ET MIXAGE VIDÉO NIVEAU 2 (FINAL CUT PRO)

Fabrice CHAVANNE - Charlie CHABRIER

- Années 3 à 5 - Deux séances de 3 heures. Groupe de 4 étudiants maximum à l'atelier vidéo situé au rez-de-chaussée de l'annexe.

Prérequis : avoir suivi le cours « Montage et mixage vidéo niveau 1 (Final Cut Express) ». Ce module est nécessaire pour pouvoir accéder aux stations de montage de l'atelier Vidéo.
Méthode d'enseignement : Enseignement en groupe.
Mode d'évaluation : Module pratique tout au long des cours et suivi des projets par l'enseignant.

ÉTALONNAGE (COLOR)

Charlie CHABRIER *- Semestres 6, 8 et 9*

L'accompagnement des projets et le nombre des séances de formation sont à définir avec l'enseignant.

Prérequis : Avoir suivi le cours « Montage et mixage vidéo niveau 2 ». Avoir un projet personnel nécessitant l'utilisation de cet outil.
Méthode d'enseignement : Enseignement face à face ou par groupes de 4 étudiants maximum.
Mode d'évaluation : Module pratique tout au long des cours et suivi des projets par l'enseignant.

EFFETS SPÉCIAUX (MOTION)

Charlie CHABRIER - *Semestres 6, 8 et 9*

L'accompagnement des projets et le nombre des séances de formation sont à définir avec l'enseignant.

Prérequis : Avoir suivi le cours « Montage et mixage vidéo niveau 2 ». Avoir un projet personnel nécessitant l'utilisation de cet outil.
Méthode d'enseignement : Enseignement face à face ou par groupes de 4 étudiants maximum.
Mode d'évaluation : Module pratique tout au long des cours et suivi des projets par l'enseignant.

COMPRESSIONS / DIFFUSIONS

Charlie CHABRIER - *Années 2 à 5 - Inscription à l'atelier vidéo en fonction des projets. Groupes de 15 étudiants.*

Diminuer les poids d'un fichier audio et/ou vidéo pour garder le maximum de qualité ou l'inverse, adaptée aux différents supports et réseaux (sites internet, plate-formes d'hébergement et même téléphone portable).

Prérequis : Avoir un projet vidéo/son validé par l'atelier vidéo/son ou animation.
Méthode d'enseignement : Une séance de 3 heures. Groupe de 15 étudiants maximum à l'atelier vidéo.
Mode d'évaluation : Sur réalisation et suivi du projet.

ATELIER ANIMATION

Oh Eun LEE

Calendrier précisé ultérieurement, enseignante présente toutes les deux semaines - RDC bâtiment annexe

Atelier Animation travail avec les projets de l'animation traditionnelle 2D, volume, et l'animation numérique. Cours sur inscription (3e, 4e et 5e) au 2e semestre ; RDV individuel (4e, 5e) pendant toute l'année (chaque 15 jours les mercredis) ; Les étudiants peuvent tourner le projet d'animation dans la salle en prenant RDV.
Pour tout renseignement : lee.anim@gmail.com
Prérequis : 3e, 4e et 5e année ayant suivi le cours et/ou RDV avec l'enseignante.
pré-requis : avoir suivi les cours de l'atelier vidéo et avoir la connaissance de logiciel montage et d'encodage
Matériel : Salle Noire / Plateau du tournage stop motion ; Salle Noire / Banc Titre ; Postes du tournage Dragonframe, After Effects ; Equipement Animation (Table lumineuse, tablette graphique, ...) ; ATTENTION : Le matériel et l'équipement technique ne sortent pas de l'atelier sauf avec l'accord exceptionnel de l'enseignante.

INTRODUCTION À L'ANIMATION

Oh Eun LEE - *Lundi 10h - 12h 13h – 17h30 Mardi 9h – 16h (Une semaine sur deux, selon groupe) - Salles : voir calendrier*

Des médiums comme le flipbook, l'animation stopmotion, la pixilation, le papier découpé, jusqu'à l'animation 2D numérique seront présentés comme support de création. Des exercices courts seront proposés aux étudiants, dans l'optique d'initier plus tard des projets originaux, seul ou en groupe. Une discussion sera bâtie autour d'exemples variés (travaux d'artistes, de cinéastes, ou d'animateurs) où sera abordé le sens artistique et technique.

Références bibliographiques : Marcel Jean, *Le Langage des lignes et autres essais sur le cinéma d'animation*, Les 400 Coups, 2007 • Richard Williams, *The Animator's Survival Kit, Expanded Edition: A Manual of Methods, Principles and Formulas for Classical,* Computer, Games, *Stop Motion and Internet Animators,* Faber and Faber, 2009 (Rev.)
Mode d'évaluation : Assiduité au cours, compréhension globale, exercices pratiques.

ATELIER ANIMATION TRADITIONNELLE

Oh Eun LEE - *Cours optionnel - Mardi 9h 12h Une semaine sur deux - Bâtiment Annexe, Atelier d'animation (RDC) (Atelier 2D / Papier Découpé) - Jeudi 9h - 12h / Une semaine sur deux - Bâtiment Annexe, Atelier d'animation (RDC) (Atelier 3D / stop motion)*

L'atelier traite l'animation traditionnelle en volume (stop-motion) et 2D (papier découpé) basé au projet. Les étudiants sont invités à explorer les possibilités que les images animées offrent, en respectant le work-flow en tant que base de travail.

Prérequis : Projet; inscription par mail et RDV avant la fin de 1e semestre.
Méthode d'évaluation : Assiduité, compréhension globale, projet.

SUIVIS DES PROJETS : ANIMATION

Oh Eun LEE - *RDV individuels / Inscription par mail - Mercredi 9h -12h 30 / Une semaine sur deux (RDV priorité option comm.) - Mercredi 13h 30 - 17h 30 / Une semaine sur deux (RDV toute option) - Bâtiment Annexe, Atelier d'animation (RDC)*

Analyser le projet, ses différentes phases, et trouver une ou plusieurs façons pour le mener avec efficacité. Déterminer les étapes-clef. Comprendre les besoins de chaque projet et les évaluer. Communiquer son projet avec objectivité et recul. Constituer des dossiers pour d'éventuelles diffusions.

Méthode d'évaluation : Contrôle continu et présentation des projets.
Langue d'enseignement: Français, Anglais, Coréen

ATELIER ANIMATION NUMÉRIQUE

Oh Eun LEE - *Lundi 14h - 18h / Une semaine sur deux - Bâtiment Annexe, Atelier d'animation (RDC)*

L'atelier de l'animation numérique basé au projet. Les étudiants sont invités à explorer les possibilités que les images animées offrent, apprenant la base en animation numérique.

Prérequis : Projet inscription par mail et RDV avant la fin de 1e semestre.
Mode d'évaluation : Assiduité, compréhension globale, projet.

EFFETS SPÉCIAUX (AFTER EFFECT)

Oh Eun LEE - *Années 2 à 5 - Inscription au préalable à l'atelier Animation.*

Minimum de trois séances de 3 heures. Groupe de 5 étudiants maximum à l'atelier vidéo situé au rez-de-chaussée de l'annexe.

Prérequis : Avoir présenté son projet à l'enseignant de l'atelier et avoir suivi la formation au montage vidéo niveau 1.
Méthode d'enseignement : Enseignement par groupe.
Mode d'évaluation : Module pratique tout au long des cours et suivi des projets par l'enseignant.

ATELIER LIVRE

Bernard GAUTHEROT - Ju YOUNG KIM

Lundi et mardi : 8h30 - 12h30 14h - 18h ; Jeudi vendredi : 8h - 12h30 14h - 17h30 -Bâtiment principal, salle 20&21

Matériel : presse ; massicot...
Conditions d'accès : les personnes non-inscrites à l'atelier ne pourront y travailler avant la validation des projets par les responsables de l'atelier.
Prérequis : « Initiation à l'art de relier les feuilles » est obligatoire pour accéder à un suivi de projet en atelier Livre.

LE LIVRE VERSUS INDESIGN®

Ju-Young KIM et Pierre SPEICH

Semestres 3, 5 et 7 - Mardi 8h30 - 12h 14h - 17h30 - Bâtiment principal, Atelier Livre (20) et à l'atelier numérique.

Exploration des différentes manières de gérer le logiciel Indesign en vue de préparer un fichier destiné à une impression : reliure en dos carré collé sans couture, reliure à la japonaise, reliure avec pli à la française, cahiers en reliure cousue, livret en reliure piqûre à cheval avec massicotage, couverture souple conçue en fonction de l'épaisseur du dos de l'ouvrage à relier. Par ailleurs, nous aborderons : le leporello (ouvrage plié en accordéon), les planches, le chemin de fer ainsi que les cartels, cartes postales, cartes de visite, les mosaïques pour la réalisation d'affiches de toutes tailles.
Gérer d'une manière optimale Acrobat Distiller et Acrobat Pro en vue d'exporter un fichier en fonction de chaque type de projet : page simple, planche, compression, sous-échantillonnage, traits de coupe, fonds perdus. Problématique entre papier utilisé et impression. Limite de l'impression d'un fichier numérique en fonction des différents procédés disponibles à l'école et dans le monde professionnel.
Exercices pratiques : préparer des fichiers pour chaque type de reliure/projet, imprimer, assembler.
Mise en rapport entre un projet papier et les fichiers numériques correspondants en montrant toutes les étapes du processus de conception. Evocation des logiciels et de la configuration des ordinateurs personnels des élèves en vue de faciliter la réalisation de leurs projets. Bibliographie, archive. La formation débutera par 4 séances de formation sur InDesign par Pierre Speich, et se poursuivra par une intervention de Ju-Young Kim, assistante d'enseignement artistique pour 6 séances de trois heures chacune où seront abordés tous les problèmes liés à la réalisation du projet : - analyse des intentions et des projets avant impression, - problèmes spécifiques à chaque projet en vue de la réalisation, - finalisation.

Prérequis : initiations PAO d'année 1 + InDesign niveau 2 ou initiation d'impression.
Mode d'évaluation : (1) Globalement pour un cursus complet finalisé par une impression en sérigraphie ou en numérique, ou une édition en livre ou en web. (2) Dans les évaluations d'Options si un sujet général a été donné par un PEA. (3) D'après un travail personnel en suivi de projet dans un des ateliers du Plateau.

INITIATION À L'ART DE RELIER LES FEUILLES

Ju-Young KIM - *Semestres 3, 5, 7 et 9*
Mardi 14h - 17h (dates précisées à la rentrée)
Bâtiment principal, Atelier Livre (20)

Nous apprendrons le vocabulaire de base nous permettant de communiquer professionnellement. Nous expérimenterons quelques matériaux de bases : les papiers, cartons, toiles, fils, colles et autres composants du livre. Nous verrons quelques exemples de mise en forme, des plus traditionnelles aux plus contemporaines. Nous assisterons à la fabrication d'un livre dans sa plus simple expression, à savoir : le livre à dos collé, sans couture. Remarque : Cette initiation est un préalable indispensable pour un accès ultérieur (Rendez-vous obligatoire) à l'atelier livre. Les étudiants qui auront suivi cette initiation pourront, par la suite, en fonction de leurs projets personnels, venir à l'atelier livre pour y trouver des conseils professionnels et bénéficier d'une assistance à la réalisation (Rendez-vous obligatoire)

Méthode d'enseignement : Cette initiation se déroule sur une durée de trois heures, par petit groupe limité à huit personnes.

ATELIER BIJOU

Sophie HANAGARTH - Florence LEHMANN

Jeudi et vendredi 9h – 12h30 14h - 18h - Bâtiment principal – salle 22 & 23

Matériel : Outillage spécifique au travail du métal (laiton, cuivre, acier,...) pour travaux de petites dimensions, type orfèvrerie
Conditions d'accès : Les étudiants des autres options ainsi que ceux des autres ateliers devront préalablement prendre rendez-vous avec les responsables de l'atelier, présent le jeudi et le vendredi, afin de valider tout projet nécessitant l'usage de l'outillage de l'atelier.

ATELIER TERRE

Arnaud LANG

Sur rendez-vous - Bâtiment principal, Atelier Céramique, extension

Matériel : croûteuse ; fours gaz 500 L (air pulsé) et 1000 L (air induit) ; fours électriques 1000 L (sole mobile), 200 L, four à essai 60 l ; tours électriques ; cabine d'émaillage ; malaxeur ; laboratoire...
Conditions d'accès : Sur RDV les vendredis matin pour validation des projets. Ces phases sont incontournables pour accéder à l'atelier.
Prérequis : Suivi des cours d'initiation du mardi.

ATELIER VERRE

Yeun KYUNG KIM

Jeudi - vendredi sur rendez-vous - Bâtiment principal extension – atelier verre

Matériel : salle de découpe (couper, coller et graver) ; salle de sablage, salle des machines ; salle des fours (soufflage et chalumeau).
Conditions d'accès : les personnes non-inscrites à l'atelier ne pourront y travailler avant la validation des projets par les responsables de l'atelier.
Le suivi du module d'initiation «Liquide et Solide I» avec l'assistant d'enseignement artistique est obligatoire pour les étudiants désirant travailler dans l'atelier verre

ATELIER BOIS

Stéphane LALLEMAND - Dominique BRAU ARNAUTY

Tous les jours 9h – 18h - Bâtiment principal, extension, atelier bois

Matériel : L'atelier est équipé de machines outils dont l'utilisation par les étudiants est soumise à accord préalable des enseignants responsables (aucune dérogation n'est possible).
Conditions d'accès : Les étudiants résidents restent prioritaires pour l'utilisation de l'atelier. L'atelier est ouvert à l'ensemble des étudiants de l'école pour des projets spécifiques qui ne peuvent se réaliser qu'avec ses équipements et avec les compétences spécifiques de ses enseignants. La spécificité des équipements et la dangerosité obligent à un certain nombre de règles élémentaires. Les projets devront être soumis préalablement aux enseignants qui seront seuls juges pour orienter les étudiants et les accompagner. Seuls les étudiants ayant l'accord des enseignants responsables pourront travailler dans l'atelier.

ATELIER MÉTAL

Konrad LODER - Jacky RINGELE

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 18h - Bâtiment principal, extension Atelier métal

Matériel : les outils de base pour fabriquer des objets en métal.
Conditions d'accès : les personnes non-inscrites à l'atelier ne pourront y travailler avant la validation des projets par les responsables de l'atelier.
Introduction personnelle et obligatoire pour familiariser l'étudiant avec l'équipement, le matériel et les obligations de sécurité de l'atelier métal

ATELIER LÉGER

Nasser KHELIFI

Lundi, Mardi, Mercredi et Jeudi 7h30 - 11h45 13h30 - 17h
Vendredi 7h30 - 11h30 - Bâtiment principal, RDJ 4

Matériel : Scie circulaire, raboteuse, dégauchisseuse, toupie, thermoformeuse, tour à métaux, électro-portatifs…
Conditions d'accès : Pour le suivi et la réalisation des travaux de diplôme et des projets destinés à des expositions. Un planning sera mis en place (RDV pour faisabilité, choix des matériaux, coût…).